

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 24.05.2024 12:48:18

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра виолончели, контрабаса, арфы и квартета

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

30.06.2023

Квартет

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы
Оркестровые струнные инструменты

Скрипка, альт, виолончель

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Квартет» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Автор-составитель: доцент, лауреат Международного конкурса
А. М. Рихтер

Рецензент: Заслуженный артист России, профессор
И.И. Левинзон

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета
«19» июня 2023 г., протокол № 4.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
6.1. Список основной литературы	7
6.2. Интернет-ресурсы	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	8
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	8
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.3. Контрольные материалы	11
8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	13
Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей	13
Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Квартет» ставит своей целью подготовку музыкантов высшей квалификации, владеющих всем комплексом знаний, исполнительских навыков и умений, в том числе навыками ансамблевой музыкально-исполнительской деятельности, необходимыми для профессиональной деятельности в качестве концертных исполнителей в квартете и камерном ансамбле, артистов оркестров и педагогов, а также создание предпосылок и условий для самостоятельной работы над квартетной и ансамблевой музыкой любого стиля, жанра и формы, как с точки зрения ее индивидуального осмысления, так и с позиций полноценной исполнительской реализации с учетом общих закономерностей исполнения.

Основные задачи курса:

- выработка практических навыков профессиональной работы в области ансамблевого искусства;
- воспитание осмысленности интерпретаторских решений на основе анализа авторского текста;
- постижение общих закономерностей музыкального исполнения во взаимосвязи комплекса исполнительских средств воплощения с концепцией произведения и композиторским стилем;
- выявление особенностей исполнительского анализа в работе над произведениями конкретных стилей и авторов;
- совершенствование навыков совместной ансамблевой игры;
- развитие умения слышать одновременно каждую из партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа, знать всю партитуру исполняемого произведения;
- воспитание умения находить в процессе репетиционной работы общий язык с партнерами и владеть своим психофизиологическим состоянием;
- овладение необходимыми базовыми элементами дирижерской техники для создания визуального контакта с партнерами в начале исполнения и при изменениях темпов в структуре исполняемого произведения;
- приобщение студентов к богатейшей сокровищнице мировой музыкальной культуры – камерной квартетной и инструментальной музыки, знакомство с лучшими образцами классической и современной музыки.

Все эти задачи решаются в процессе изучения и освоения студентами большого квартетного репертуара, включающего произведения различных эпох, стилей и жанров.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Квартет» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) программы – Оркестровые струнные инструменты.

Курс квартета занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль» и «Изучение концертного оркестрового репертуара». Изучению дисциплины «Квартет» должно предшествовать освоение дисциплины «Специальный инструмент».

Знания, сформированные у обучающихся по дисциплине «Квартет», являются необходимыми в оркестровой, ансамблевой и педагогической практике.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	Знать: основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры
	Уметь: передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения
	Владеть: приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	Знать: методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента
	Уметь: планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки
	Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

Квартеты формируются из студентов оркестрового факультета с привлечением учащихся младших курсов (при недостаточном количестве обучающихся инструменталистов – альтистов и виолончелистов).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры			
		5-й	6-й	7-й	8-й
Контактная работа (всего)	128	34	34	34	26
Практические занятия	128	34	34	34	26
Самостоятельная работа (всего)	202	32	32	32	106
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Экз	Экз	Экз	Экз

Общая трудоемкость: Часы	330	66	66	66	132
Зачетные единицы	12	2	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), практические	Самостоятельная работа (час.)
5-й семестр			
Квартет классического или романтического периода (Й. Гайдн, А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон)	66	34	32
6-й семестр			
2 части из двух квартетов (каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки) классического или романтического периода (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон)	66	34	32
7-й семестр			
2 части из двух квартетов (каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки) русских и советских композиторов (С. Танеев, А. Аренский, П. Чайковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович)	66	34	32
8-й семестр			
Два квартета (на выбор студентов; каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки); желательно представить творчество зарубежных авторов (например, квартеты А. Дворжака, Б. Сметаны, М. Равеля, К. Дебюсси, Э. Грига, Б. Бартока, П. Хиндемита) Подготовка к итоговой аттестации	132	26	106
Итого по курсу	330	128	202

5.2. Содержание программы.

Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля:

Семестр	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
		ПР	СРС	всего	
5-й	Экзамен Квартет	34	32	66	Наблюдение за репетиционной работой обучающегося в рамках учебной и производственной практики 17-я неделя — контрольное занятие
6-й	Академический концерт Квартет Зачет с оценкой	34	32	66	Наблюдение за репетиционной работой обучающегося в рамках учебной и производственной

	Квартет				практики 10–11 неделя — академ. концерт; 17-я неделя – экзамен
7-й	Академический концерт Квартет Экзамен Квартет	34	32	66	Наблюдение за репетиционной работой обучающегося в рамках учебной и производственной практики 10–11 неделя — академ. концерт; 17-я неделя – диффер. зачет
8-й	Зачет Подготовка к Государственному экзамену Прослушивание программы Государственного экзамена	26	106	132	Наблюдение за репетиционной и концертной деятельностью обучающегося в рамках учебной и преддипломной практики
	ИТОГО:	128	202	330	

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Афонина, Н.Ю. Камерная инструментальная музыка XX–XXI веков: вопросы истории и теории жанра : учебное пособие / Н.Ю. Афонина. — Санкт-Петербург : СПбГК, 2015. — 78 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73593> (дата обращения: 16.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. — М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2006. — Режим доступа: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_003496518/

3. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. — СПб.: Композитор, 2008. — Режим доступа: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_004024234/

4. Храмова, И.М. Струнные квартеты Иоганнеса Брамса как цикл «высшего порядка» : учебное пособие / И.М. Храмова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2013. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108398> (дата обращения: 16.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классика партитуры

http://imslp.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>

Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>

Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>

Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>

Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>

Система поиска для музыкантов «Scorser». Ноты и партитуры.

<http://ru.scorser.com/D/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B.html>

Нотная литература Мартина Шмидта <http://www.martin-schmid-blechblaesernoten.de/home.html>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории, оснащенные роялями, пультами, малые и большой концертные залы, оснащенные концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; нотный и методический материал.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	Знать: основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры
	Уметь: передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения
	Владеть: приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	Знать: методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента
	Уметь: планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки
	Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение произведения				

<i>Знать:</i> основные технологически е и физиологически е основы функционирова ния исполнительско го аппарата; принципы работы с различными видами фактуры	<i>Не знает</i> основные технологически е и физиологически е основы функционирова ния исполнительско го аппарата; принципы работы с различными видами фактуры	<i>Знает частично</i> основные технологически е и физиологически е основы функционирова ния исполнительско го аппарата; принципы работы с различными видами фактуры	<i>Знает в достаточной степени</i> основные технологически е и физиологически е основы функционирова ния исполнительско го аппарата; принципы работы с различными видами фактуры	<i>Знает в полной мере</i> основные технологически е и физиологически е основы функционирова ния исполнительско го аппарата; принципы работы с различными видами фактуры
---	---	---	--	--

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Исполнение произведения**

<i>Уметь:</i> передавать композиционны е и стилистические особенности исполняемого сочинения	<i>Не умеет</i> передавать композиционны е и стилистические особенности исполняемого сочинения	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> передавать композиционны е и стилистические особенности исполняемого сочинения	<i>Умеет в достаточной мере</i> передавать композиционны е и стилистические особенности исполняемого сочинения	<i>Умеет свободно</i> передавать композиционны е и стилистические особенности исполняемого сочинения
---	---	---	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Исполнение произведения**

<i>Владеть:</i> приемами звукоизвлечени я, видами артикуляции, интонирование м, фразировкой	<i>Не владеет</i> приемами звукоизвлечени я, видами артикуляции, интонирование м, фразировкой	<i>Частично владеет</i> приемами звукоизвлечени я, видами артикуляции, интонирование м, фразировкой	<i>В целом владеет</i> приемами звукоизвлечени я, видами артикуляции, интонирование м, фразировкой	<i>В полной мере владеет</i> приемами звукоизвлечени я, видами артикуляции, интонирование м, фразировкой
---	---	---	--	--

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение произведения				

<i>Знать:</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер ской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности и звучания музыкального инструмента	<i>Не знает</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер ской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности и звучания музыкального инструмента	<i>Знает частично</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер ской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности и звучания музыкального инструмента	<i>Знает в достаточной степени</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер ской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности и звучания музыкального инструмента	<i>Знает в полной мере</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер ской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности и звучания музыкального инструмента
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение произведения				
<i>Уметь:</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстер ский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки	<i>Не умеет</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстер ский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстер ский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки	<i>Умеет в достаточной мере</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстер ский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки	<i>Умеет свободно</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстер ский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение произведения				
<i>Владеть:</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер ской и (или)	<i>Не владеет</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер ской и (или)	<i>Частично владеет</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер	<i>В целом владеет</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер	<i>В полной мере владеет</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстер

оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией	оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией	ской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией	ской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией	ской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией
--	--	---	---	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность качественно изучить и освоить музыкальное произведение, исполнить концертную программу, содержащую произведения разных стилей и жанров, продемонстрировать яркость и убедительность трактовки сочинений, представить исполнительскую концепцию	0-10	11-14	15-17	18-20
б) техническая оснащенность (владение различными видами жеста, способных выявить разнообразие динамических оттенков, темповых и ритмических особенностей и т. д.)	0-10	11-14	15-17	18-20
в) владение дирижерскими исполнительскими приемами, свобода и артистизм исполнения	0-10	11-14	15-17	18-20
г) чувство стиля и формы произведения	0-10	11-14	15-17	18-20
д) способность грамотно проанализировать все составляющие партитуры и составить аннотацию	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

В критерии оценки уровня подготовки студента входят:

- способность качественно исполнить ансамблевую программу, содержащую произведения разных стилей и жанров, яркость и убедительность трактовки сочинений;
- техническая оснащенность (владение различными видами звукоизвлечения, разнообразием динамических оттенков, штриховой техникой, спецификой темповых и ритмических особенностей и т. д.);
- качественное знание нотного текста исполняемой экзаменационной (концертной) программы;
- точное соблюдение баланса звучания между инструментами, идентичность штрихов, акцентов, вибрато; осознанное соблюдение баланса между тематическими и аккомпанирующими партиями;
- художественная интерпретация нотного текста;
- владение исполнительскими приемами на инструменте;
- чувство стиля и формы произведения;
- свобода исполнения;
- художественное отношение к звуку;
- динамическое разнообразие (контрастность, кульминация и т.п.);
- разумное распределение пауз между частями исполняемого произведения;
- умение во время исполнения воплотить выбранные в процессе репетиционной работы темпы частей и их фрагментов;
- артистизм исполнения.

Оценка **«отлично»** выставляется в случае, если ансамблевый репертуар освоен студентом в полном объеме:

- студент в составе ансамбля демонстрирует свободное владение инструментом, программа исполнена ярко, музыкально, без ошибок и остановок;
- студент исполняет свою партию в полной согласованности своих действий с другими участниками ансамбля;
- студент демонстрирует отличные навыки при чтении с листа в составе ансамбля.

Оценка **«хорошо»** выставляется в случае, если ансамблевый репертуар освоен студентом в полном объеме:

- студент в составе ансамбля демонстрирует хорошее владение инструментом, программа в составе ансамбля исполнена музыкально, с незначительным количеством ошибок, без остановок;
- студент исполняет свою партию в хорошей согласованности своих действий с другими участниками ансамбля;
- студент демонстрирует хорошие навыки при чтении с листа (незнакомое нотное текста) в составе ансамбля.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется в случае, если ансамблевый репертуар освоен студентом не в полном объеме:

- студент в составе ансамбля демонстрирует слабое владение инструментом, программа в составе ансамбля исполнена со значительным количеством текстовых ошибок;
- студент при исполнении не достаточно хорошо согласовывает свои действия с другими участниками ансамбля;
- студент демонстрирует слабые навыки при чтении с листа (незнакомое нотное текста) в составе ансамбля.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется в случае, если ансамблевый репертуар студентом не освоен:

- студент в составе ансамбля демонстрирует крайне слабое владение инструментом, программа в составе ансамбля исполнена с большим количеством текстовых ошибок;
- студент не имеет навыков чтения с листа (незнакомомого нотного текста) в составе ансамбля.

8.3. Контрольные материалы

Примерные программы зачетов и экзаменов по семестрам

5-й и 6-й семестры:

Гайдн	Квартеты соч. 17 № 6 ре мажор, соч.20 № 3 фа минор, соч. 54 № 1 соль мажор
Моцарт	Квартеты ми-бемоль мажор KV 428, до мажор KV 465, ре мажор KV 575, фа мажор KV 590, ре минор KV 421

7-й и 8-й семестры:

Бетховен	Квартеты № 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11
Шуберт	Квартеты № 9 op. posth. соль минор, № 10, соч.125, № 1 ми-бемоль мажор, № 13, соч. 29 ля минор («Розамунда»), № 14 op. posth. ре минор («Девушка и смерть»)
Мендельсон	Квартеты соч.12 ми-бемоль мажор, соч.13 ля минор, соч.44, № 2 ми минор, соч.80 фа минор
Брамс	Квартеты № 1, № 2, № 3
Дворжак	Квартет № 8, соч.34, квартет № 12 соч.96 («Американский»)

9-й семестр:

Шуман	Квартет № 1
Мендельсон	Квартеты соч.12 ми-бемоль мажор, соч.13 ля минор, соч.44, № 2 ми минор, соч.80 фа минор
Брамс	Квартеты № 1, № 2, № 3
Сметана	Квартет № 1 («Из моей жизни»)
Дворжак	Квартет № 8, соч.34, квартет № 12 соч.96 («Американский»)
Дебюсси	Квартет
Равель	Квартет
Бородин	Квартеты № 1 и № 2
Чайковский	Квартеты № 1 и № 2
Рахманинов	1-й неоконченный квартет
Глазунов	«Славянский» квартет
Прокофьев	Квартеты № 1 и № 2
Шостакович	Квартеты № 1, № 3, № 4, № 6, № 7

4.2. Примерные программы итоговой аттестации

Гайдн	Квартеты соч. 17 № 6 ре мажор, соч. 20 № 3 фа минор, соч. 54 № 1 соль мажор, соч. 74 № 3 соль минор («Всадник»), соч. 76 № 2 ре минор (Quinten- Quartett)
Моцарт	Квартеты ми-бемоль мажор KV 428, до мажор KV 465, ре мажор KV 575, фа мажор KV 590, ре минор KV 421
Бетховен	Квартеты № 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11
Шуберт	Квартеты № 9 op. posth. соль минор, № 10, соч. 125, № 1 ми-бемоль мажор, № 13, соч. 29 ля минор («Розамунда»), № 14 op. posth. ре минор («Девушка и смерть»)
Шуман	Квартет № 1
Мендельсон	Квартеты соч. 12 ми-бемоль мажор, соч. 13 ля минор, соч. 44, № 2 ми минор, соч. 80 фа минор
Брамс	Квартеты № 1, № 2, № 3
Григ	Квартет
Дворжак	Квартет № 8, соч. 34, квартет № 12 соч. 96 («Американский»)
Сметана	Квартет № 1 («Из моей жизни»)
Дебюсси	Квартет
Равель	Квартет
Брух	Квартет
Элгар	Квартет
Глинка	Квартет № 2 фа мажор
Бородин	Квартеты № 1 и № 2
Танеев	Квартет № 3
Чайковский	Квартеты № 1 и № 2
Рахманинов	1-й неоконченный квартет
Глазунов	«Славянский» квартет
Прокофьев	Квартеты № 1 и № 2
Шостакович	Квартеты № 1, № 3, № 4, № 6, № 7
Баншиков	Квартет
Фалик	Квартеты № 4, № 6
Мнацаканян	Квартет № 1

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Формы промежуточной аттестации:

Экзамены в 5-м, 7-м, 8-м и 9-м семестрах

Зачеты с оценкой в 6-м и 10-м семестрах.

Зачеты и экзамены проходят в форме исполнения концертных программ.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей

Струнный квартет – один из самых сложных и тонких видов музыкально-исполнительского искусства. Композиторы часто именно в квартетах высказывают самые

сокровенные мысли и переживания, вводят слушателя в мир своих философских воззрений, этических ценностей. Все это должен донести до своих «подопечных» педагог квартетного класса, пробуждая на каждом уроке интерес к постижению этого жанра камерной музыки, как одной из вершин художественного творчества.

Именно поэтому в комплексе учебных дисциплин, призванных формировать всесторонне развитого музыканта-профессионала, класс квартета играет такую важную роль.

В классе квартета студенты получают разнообразные навыки ансамблевого исполнительства, расширяется их музыкальный кругозор, развивается художественный вкус, ощущение стиля, формы и содержания исполняемого произведения, воспитывается звуковой самоконтроль.

Большое значение имеет развитие навыков чтения с листа, поскольку за время обучения удастся освоить лишь часть огромного квартетного репертуара, и для ознакомления с богатейшей квартетной литературой необходимо посвящать часть занятий проигрыванию сочинений с листа.

Правильный подбор коллектива участников квартета является весьма важным условием плодотворных занятий. Как правило, в классе имеются студенты различной степени продвинутой, обладающие разным опытом квартетного музицирования в средних учебных заведениях, студенты разной музыкальной одаренности, разного исполнительского темперамента.

С первых шагов работы с начинающим квартетом педагог сталкивается со многими творческими, психологическими и организационными проблемами. Недостатки в подборе участников квартета обнаруживаются не сразу, а в процессе занятий. Даже в тех случаях, когда в класс приходят студенты, заранее договорившиеся друг с другом о совместной работе, впоследствии могут проявиться те или иные несоответствия. Педагогу приходится искать такие формы воспитания и обучения, которые оказались бы пригодными для четырех разных индивидуальностей, объединенных в ансамбле.

Рекомендуется при формировании студенческих квартетов стремиться к стабильности составов, не подвергать их частым изменениям, создавая таким образом предпосылки для их последующей профессиональной ансамблевой деятельности.

При формировании квартетов возможно приглашение альтистов и виолончелистов с младших курсов (1-го и 2-го) при несоответствии количества скрипачей количеству альтистов и виолончелистов.

Занятия квартета важно проводить в большом классе с хорошей акустикой, что позволяет студентам ясно слышать друг друга во время ансамблевого исполнения.

Начинать обучение в классе квартета целесообразно на материале музыки венских классиков – Гайдна, Моцарта, Бетховена; при изучении именно этого репертуара наиболее эффективно вырабатываются навыки совместной игры, лучше всего выявляются особенности классической артикуляции, фразировки, единства ощущения времени звучания, одинаковых длительностей музыкального текста.

Следует воспитывать у квартетистов стремление к органичному слиянию голосов, к созданию единого творческого организма.

Особого внимания требует проблема интонационного строя; эта задача, достаточно серьезная в сольном исполнительстве, в струнном ансамбле становится значительно сложнее. Студенты должны знать об особенностях равномерно-темперированного, натурального и пифагорова строя и осмысленно применять эти знания при работе с разными видами музыкальной фактуры – мелодической, аккордовой и т.п. Нужно практически показать на конкретном музыкальном материале, почему в квартете каждый

может по отдельности играть чисто, а в целом звучание оказывается фальшивым. Студенты должны знать, что такое синтоническая комма.

Педагог также должен обращать внимание студентов на аппликатуру, добиваться ее технической и художественной логики.

Большое внимание следует уделить характеру вибрации, ее разнообразию в зависимости от содержания музыкального материала. Вместе с тем следует добиваться единства характера вибрации у всех участников квартета.

Технически совершенное исполнение неразрывно связано с тончайшей отделкой штрихов, их унификации как в смысле игры в одинаковой части смычка, так и с точки зрения идентичности артикуляции.

Одной из важнейших задач преподавателя является формирование у студентов чувства баланса звучания, умения находить во время исполнения своей партии нужную динамическую градацию в зависимости от фактуры, функции своего голоса; точно знать главный и второстепенный материал, словом – слышать всю партитуру.

Репертуарные списки не являются исчерпывающими: педагогу предоставляется возможность выбора музыкальных произведений.

Целесообразно согласовывать выбор программы квартетного класса с программами по специальности, что существенно дополняет освоение студентами особенностей исполнения музыки конкретного автора.

Для приобретения студентами артистического опыта необходимо поощрять и помогать организовывать, помимо выступлений в академических и классных концертах также и концерты в музеях, на различных концертных площадках города, шефские концерты.

Большим стимулом к совершенствованию квартетного мастерства является участие в различных конкурсах камерной музыки.

Особое значение имеет выбор нотного материала, издательства, выпустившего партитуру и партии, редакции. Предпочтение следует отдавать изданиям, наиболее близким к Urtext'у: Bärenreiter, Henle, Döbblinger и т.п.

Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать самостоятельную деятельность студентов по изучению заданной программы без непосредственного участия педагога.

Одним из основных требований, предъявляемых исполнителю, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте, поэтому необходимо систематически и последовательно (на всех курсах) совершенствовать навык чтения нот с листа.

Художественно-образное осмысление исполняемого произведения должно начинаться с изучения биографии автора, основных жанров его творчества (например, творчество Шуберта, несомненно, следует рассматривать и как симфониста, так и как автора огромного песенного репертуара); необходимо также вникать в ход творческой эволюции в течение жизни композитора. Важно также изучать традиции исполнения сочинений автора.

Перед первой совместной репетицией необходимо каждому квартетисту изучить свои партии, изучить партитуру сочинения; при возможности первые проигрывания совершать по четырем партитурам, чтобы видеть роль, функцию своего голоса во взаимодействии с другими, определить голоса со сходной фактурой; определить, у какого

голоса функция мелодии – главная, какие голоса играют роль сопровождения (или противосложения) и т.п.

На первом этапе работы над произведением необходим подробный анализ формы, жанрово-стилистических особенностей, гармонического языка, образной сферы, метроритмической структуры. Следует определить приемы игры и штрихи, подобрать рациональную аппликатуру, выстроить динамику и тембральную палитру, детально разобраться в мелизматике, если в произведении она присутствует.

Особое внимание следует уделить работе над интонацией. В аккордовой фактуре необходимо применять знания о натуральном и темперированном строе, практически реализовывать понятие о синтонической комме, учитывать, что мелодическая фактура в большей степени подчиняется закономерностям натурального строя.

Необходимо добиваться полной совместности начала и окончания звуков одинаковой аккордовой фактуры, стремиться к одинаковому отношению к вибрации и характеру звучания; особое внимание уделять слуховому контролю за балансом исполнения своей партии, соотносить движение своего голоса с темпоритмом других голосов.

Каждый участник квартета должен овладеть необходимыми элементами дирижерской техники для показа начала исполнения произведения и при сменах темпов в структуре его частей. Следует добиваться того, чтобы эти жесты были понятны всем участникам квартета.

Разучивание каждого произведения рекомендуется начинать с изучения биографии автора, истории его создания и значения и места в творчестве композитора.

Необходимо также изучить традиции исполнения произведения, его интерпретаций различными исполнителями; уметь находить эту информацию в медийных форматах (аудио, видео) и в Интернете.

На начальном этапе работы над сочинением студенты должны проанализировать форму, стилистические особенности, образное содержание, гармонический язык, метроритмическую структуру.

Каждый участник квартета должен тщательно подготовить свою партию, определив штрихи, приемы игры, аппликатуру, динамические оттенки, внимательно разобраться в мелизматике и украшениях. Полезно с метрономом проверить ритмичность исполнения своей партии.

Необходимо уделить должное внимание изучению партитуры, определить основные и второстепенные голоса.

Во время совместных самостоятельных занятий нужно точно соблюдать звуковой баланс голосов.

Необходимо развивать навыки общения между участниками квартета, уметь уважать мнения коллег, создавать благоприятный творческий климат в коллективе.

Студенты должны обязательно уметь самостоятельно работать с учебно-методической и научной литературой.

Основные виды самостоятельной работы студентов:

- 1) разучивание своей партии, проработка трудных моментов, художественное преломление музыкального текста;
- 2) игра на совместных репетициях, совершенствование ансамблевого звучания, умение разобраться в значении отдельных партий каждого раздела;
- 3) настройка и тщательная корректировка строя каждого инструмента в квартете;
- 4) развитие навыков чтения с листа;
- 5) изучение квартетного репертуара с целью выбора программы.

Репертуарные списки

Зарубежная музыка:

Квартеты Гайдна, Моцарта, Бетховена, Керубини, Шуберта, Шумана, Мендельсона, Брамса, Верди, Сметаны, Дворжака, Грига, Франка, Форе, Дебюсси, Равеля, Берга, Хиндемита, Мийо, Онеггера, Бартока, Бруха, Мартину, Яначека, Сибелиуса, Барбера, Айвза.

Русская и советская музыка:

Квартеты Глинки, Римского-Корсакова, Алябьева, Бородина, Танеева, Чайковского, Глазунова, Рахманинова (два неоконченных квартета), Мясковского, Шостаковича, Прокофьева, Стравинского (3 пьесы для квартета), Шнитке, Тищенко, Пригожина, Банщикова, Фалика.

6.1.1. Музыкальная литература – интернет-ресурсы:

Бородин, А.П. 1-й квартет для 2 скрипок, альты и виолончели [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1890. — 73 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66579 — Загл. с экрана.

Бородин, А.П. 2-й квартет для 2 скрипок, альты и виолончели [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1888. — 63 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66554 — Загл. с экрана.

Даргомыжский, А.С. Дуэты, трио и квартеты [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1885. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66534 — Загл. с экрана.

Танеев, С.И. 2-й квартет (C-dur) для 2-х скрипок, альты и виолончели [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1896. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66631 — Загл. с экрана.

Список дополнительной литературы

1. Асафьев Б.В. (Игорь Глебов). Музыкальная форма как процесс.//Л.: Музгиз. — 1963.
2. Браудо И.А. Артикуляция (О произношении мелодии).//Л.: Музыка. — 1973.
3. Бадура-Шкода Е. и П. Интерпретация Моцарта.//М.: Музыка. — 1972; Екатеринбург– 2001.
4. Перельман Н.Е. В классе рояля./Н.Е. Перельман; Короткие рассуждения, 3-е издание.//Л.: Музыка. — 1981.
5. Бондурянский А.З. Фортепианные трио Иоганнеса Брамса. Проблемы интерпретации.//М.: Музыка.— 1986.
6. Гайдамович Т.А. Инструментальные ансамбли.//М.: Музыка. — 1987.
7. Готлиб М. Заметки о преподавании камерного ансамбля./Методические записки по вопросу музыкального образования./М.: — 1966.
8. Готлиб А. Основы ансамблевой техники.// М.: Музыка. — 1971.
9. Давидян Р.Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства и педагогики.//М.: Музыка. — 1984.
10. Давидян Р.Р. Квартетное искусство. Изд. 2-е.//М.— 1994.
11. Фельдгун Г.Г. История западноевропейского смычкового квартета (От истоков до начала XIX века): Учебное пособие по курсу «История смычкового искусства».//Новосибирск. — 2000.
12. Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета. Тольяттинский Институт искусств.//Тольятти. — Изд. ТИИ. — 2003.

13. Синявская Л.П. Струнный квартет в русской музыке. 1790–1860 гг.//Екатеринбург, УГК. – 2004.
14. Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. Сборник статей. /Вып. 7. Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики. [Ответственный редактор Коробова А.Г.]. //Екатеринбург. – 2013.
15. О субъективном и объективном исполнительском искусстве: Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству в 2-х частях.//Пермь. – ПГИИК. – 2007.
16. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие.//СПб.: Изд. «Лань». – 2000.
17. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Сборник. К.Х. Аджимов.//М.: Музыка. – 1979.
18. Раабен Л.Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке.//М.: Музгиз. – 1961.
19. Раабен Л.Н. Вопросы квартетного исполнительства.//М. – 1961.
20. Шутьяков О.Ф. Работа над художественным произведением и формированием музыкального мышления исполнителя.//СПб.: Композитор. – 2005.
21. Ансамблевые традиции Санкт-Петербургской консерватории. – Сборник статей. Редактор-составитель А.А. Жохова.//СПб. – 2006.
22. Кремлев Ю.А. Йозеф Гайдн: Очерк жизни и творчества.//М. – 1972.
23. Аберт Г. В.А. Моцарт.//М.: 1980, 1987, 1989, 1990.
24. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен.//М. –1977.
25. Вульфийус П. Франц Шуберт.//М. – 1983.
26. Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди.//М. – 1966.
27. Друскин М. Иоганнес Брамс.//М. – 1970.
28. Мартынов И. Бедржих Сметана.//М. – 1963.
29. Левашева О. Эдвард Григ.//М. – 1975.
30. Кокорева Л.М. Клод Дебюсси.//М. – 2010.
31. Прокофьев С. Морис Равель.//С.С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания.//М. – 1961.
32. Драчёва Т.Г. Авторская монограмма в струнных квартетах Белы Бартока. // Проблемы музыкальной науки. – Екатеринбург, 2011. 2 (9). С. 214-221. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/journal/191670/> — ЭБС «Лань», по паролю.
33. Гончаренко С.С. О принципе барочного циклообразования в квартетах Бетховена. // Проблемы музыкальной науки. – Екатеринбург, 2014. 3 (16). С. 11-15. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/journal/174754/> — ЭБС «Лань», по паролю.
34. Бобырь Н.А. О тембровой функциональности альты в струнных квартетах русских композиторов XIX века. // Проблемы музыкальной науки. – Екатеринбург, 2014. 3 (16). С. 16-19. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/journal/174755/> — ЭБС «Лань», по паролю.
35. Бояринцева А.А. Первый квартет С. Прокофьева: узнаваемое, знакомое, знаковое. // Проблемы музыкальной науки. – Екатеринбург, 2008. 1 (2). С. 169-172. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/journal/191921/> — ЭБС «Лань», по паролю.
36. Дехтяренко Е.В. Претворение традиций русского классического квартета в творчестве Дм. Шостаковича. // Проблемы музыкальной науки. – Екатеринбург, 2009. 2 (5). С. 160-163. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/journal/192103/> — ЭБС «Лань», по паролю.